下载APP

03｜读诗意：恍惚之间，我从诗里找到了自己的影子

2021-06-25 王天博

《如何读懂一首诗》 课程介绍 >

讲述：王天博
时长 18:33 大小 17.00M

好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。

上节课我们讲了三步读诗法的第二步，如何从诗人的三个层次来读诗，包括诗人生平经历、创作背景、和诗人的风格。今天我们要讲的是三步读诗法的最后一步，读诗意。

诗意这个词你肯定不陌生，我们常说诗意的生活、诗意的作品、诗意的建筑，其实从字面上就能看出，诗意的就是指如诗一般的，不过，如诗一般的究竟是什么样的呢？

说实话没有什么标准答案。

我觉得诗意，简单来说，就是读到诗时给你的感觉，如果你看一个作品，欣赏一处风景，会有一种读到一首诗的感觉。那么这个作品，这处风景就是有诗意的。

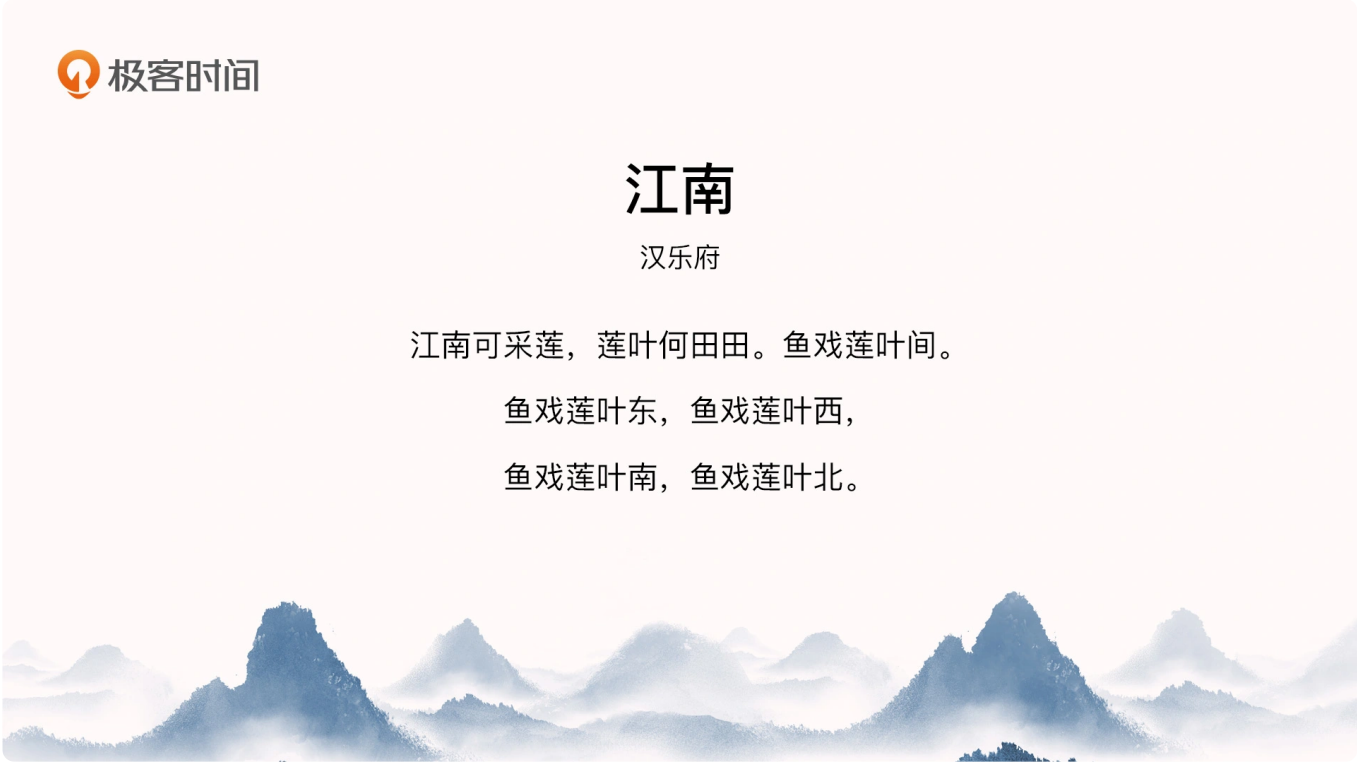
而往往当我们感受到诗意的时候，我们都会被感动、鼓舞、激励。所以，从某种意义上说，**诗意就是能唤起人内心触动的东西。**

你肯定有过被诗意打动的经验，比如读到某个句子的时候，感觉到自己深受触动。但这种触动往往是随机的，有点可遇而不可求的感觉。那么，我们有没有什么方法，能够捕捉到每首诗的诗意呢？

这就是我们这节课要聊的问题，怎么才能系统地感受诗意。

走入诗词的场景

我们今天会讲两首诗，第一首诗是我们很熟悉的《江南》，我们先来看看这首诗：



大多数人第一次读到这首诗的时候，都会觉得一头雾水吧，第一反应一般都是：“这也叫诗？”这不是和“恒源祥羊羊羊”的广告一样吗？把鱼在莲叶中游的方向，东西南北地说个遍有什么意思呢？为了凑字数吗？

其实我第一次见到这首诗，也是这种反应。但我这人对于诗词比较愿意较真，我觉得既然这首诗能流传千古，想必它自然有过人之处吧，于是开始沉下心来读这首诗。按照我们三步读诗法来读这首诗，我们先读诗句，再读诗人。

从诗句来看，这首诗诗句非常简单，里面唯一需要和现代人解释的生词，应该只有“田田”，这个词很好明白，就是指荷叶茂盛的样子。

从诗人来看，诗人背景也很简单，这诗是汉乐府集中选的民歌，就是官方把民间的歌谣采集到一起，没啥特殊背景。

但是读懂它的诗意却有些难度，需要你用到我们读诗意的第一个方法：**先在脑中构建出这首诗的场景，然后要走进这个场景，来体验诗中的情感。**

具体该怎么走进场景呢？我来以这首诗为例给你分析一下。我是北方人，说实话，我是没见过江南采莲的。我找了两个江南的朋友，专门和他们交流了一下，才明白了这首诗写的是怎样一个场景。

到了江南适宜采莲的季节，家家户户都撑着小舟，来到湖上。此时的湖面上已经有着密密麻麻连成一片的荷叶，这些荷叶已经都长得高过了人。撑船行在荷叶之间，我们只能看到眼前的绿色的荷叶，虽然来采莲的人很多，可是彼此之间只能听到声音，却看不见样子。

这时候，有人喊了一声：“我这儿荷叶下有鱼！”

于是很多人回应：

“东边也有鱼！”

“西边也有鱼！”

“南边也有鱼！”

“北边也有鱼！”

喊声此起彼伏。在茂盛的荷叶下，大家虽然看不到彼此，不过依然欢声笑语，打成一片。

在我的解说下，你的脑中有没有形成这个场景？

现在走进这个场景，你也在人群之中，一起采莲，一起捉鱼，和大家笑作一团。进入了这样一个**大家同时劳作，又彼此嬉笑**的场景，有没有让你产生一种感同身受的愉悦与欢快呢？

走进了这个场景，你是不是对这首看似单纯在重复的诗有了新的见解呢？

有时候仅仅从诗词的字面上去找诗意，很难找到诗意的。所以我们要**走进诗词的场景**中。如果诗词中描述的场景对你来说比较陌生，你不妨像我一样，问一问身边的朋友，或者上网百度一下。了解了诗中描绘的场景，然后再把自己置身于那个场景中，你就自然能感受到诗意了。

与诗词中的人物互动

刚刚我们说了读懂诗意的第一个方法，走入诗词的场景，只要能在心中把诗词中的描述的场景建立起来，做到这一点其实很容易。

可是对于很多诗词而言，仅仅这样是不够的，因为很多诗词中的场景是在变化的，是动态的，甚至整首诗是叙事性的，讲了个故事。那么面对这样的诗，我们又该怎么办呢？

我们来看一首著名的词：

这首词是南宋词人蒋捷的代表作，描写了他一生中三个阶段不同的听雨状态。蒋捷生在宋末元初，他刚刚考中进士没几年，宋朝就灭亡了，一生都在颠沛流离之中度过。

如果单纯地走进场景，以这首词而言，应该是三个场景，歌楼上、客舟中、僧庐下，可场景中变化最大的，也是最能表达诗意的，其实是人。这一首词，贯穿一个人的一生，此时我们仅仅走到场景里，是不够的，此时想要更好地读懂诗意，我们就要去和人物互动。

这时肯定你会说，别闹，咋互动？难道还能和他说话么？对，其实是可以的，因为我们读诗本身就是在与古人对话。你可以想象一下，如果你遇到了听雨的蒋捷，你会用什么样的方式和他对话呢？你想问些什么？他又会对你说些什么？

雨，大家都见过，但你听过雨么？人在什么情况下才会去听雨？你看到一个人在听雨，你会想和他说什么呢？在这首词的三个场景中，你想问的问题，也许和我一样，想问问诗人：“听着雨声，你在想什么？”

“少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐”。少年时的诗人在歌楼上，红烛摇曳，罗帐轻盈，灯光昏暗，这是个旖旎享乐的画面。韦庄词中曾有两句“骑马倚斜桥，满楼红袖招”。不难想象诗人少年时候意气风发，在歌楼上买醉的样子。楼外雨滴落下，这时你问他：“听着雨声，你在想什么？”

词中本身是没有答案的，但是少年的回答应该是快乐的，是一种享受生活和青春的快乐。同时，快乐中也有一丝迷茫，这能从场景中昏暗的感觉中看出来。“红烛昏罗帐”特别像电影在播放回忆镜头时加的滤镜。

这种迷茫，既是对自己未来的不确定，更是一个老人在回首往事时对当初不懂事，身在福中不知福的慨叹。一个未经世事的少年，也许他并不觉得现在美好，可我们知道，这种美好在未来的日子里，很难再复制了。

“壮年听雨客舟中，江阔云低、断雁叫西风。”场景一变，诗人已到中年，此时的他正坐在客舟中。一个“客”字就写明了他现在的状态，“独在异乡为异客”，只有奔波在路上的人才用得上这个“客”字。

船行在江上，起风了，风急云低，一只离群的大雁从天上飞过。此时江上又下起了雨，他静静地听着雨打在船上、打在水面上的声音，你再问他那个问题，他会怎么回答？

人到中年，漂泊在外，天涯羁旅，是奔波忙碌的，同时也是孤独的，就像天空中那只离群而飞的大雁一样。可自己却又不得不为了生计而面对这一切，此时“理想”这样的词对于中年诗人而言，显得有些陌生与遥远，听雨，听到更多的是对这个世界的妥协。

“而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前、点滴到天明。”最后一幅场景是在僧庐下，诗人已经两鬓斑白，此时又下起了雨，你再去问这个历经离丧的老人：“听着雨声，你在想什么？”

老人没有回答你，他只是默默伫立着，没有快乐，没有悲伤，没有愤慨，没有激动，任由雨点落在僧庐的台阶上，滴滴答答，直到夜已经深了，直到天已经亮了……

走进一个个场景，你如同走进了一部电影，和诗人一次次对话，让你一次次体会诗人的感受。读罢这首词，我们仿佛在短短的时间里，陪诗人走完了漫长的一生。

你现在可能还只是个少年，连中年人都算不上，更和老年相差十万八千里，但诗词的魅力就在于此，通过和诗人对话，无论你现在的年龄如何，你依然能体会到人到了老年，历经人世沧桑，静听雨声，不悲不喜的那种感觉。此时，你也就读到了这首词的诗意。

从诗词中找到自己

说到这里，你是不是感觉读诗很像看电影，或者刷短视频呢？那么，什么样的电影最打动你？你刷到什么样的短视频觉得最想点个赞呢？

在我看来，是与我相关的电影和视频最吸引我。

好的文艺作品就像一面镜子，你看过去，里面都是自己的影子，有你现实生活的写照，也有你向往生活的描述。诗词，就是这样的一面镜子，读诗最后读到的就是自己。

诗词这面镜子是古今通用的。

现代著名心理学家埃里克森将心理的发展分为八个阶段，他说**青春期**主要矛盾是同一性的混乱，就是弄清楚自己究竟是谁；**成年期**的主要矛盾是如何实现繁衍感，如何建立家庭，创建事业；**老年期**的主要矛盾如何获得完美感，避免失望感，也就是回首往事，如何获得内心的平静。

埃里克森八阶段理论和千年前蒋捷的这首《虞美人·听雨》不谋而合。

“听雨歌楼上”的少年时，莫过于**一个“情”字**，无论是亲情、友情、爱情，年少时只要有了情，似乎就没有什么难事了。你的学生时代，有没有那么一个人，虽然未来是模糊的，但只要有了他 / 她，就会觉得特别幸福。相反，鲜衣怒马少年时，没有了他 / 她，总觉得自己缺了些什么。

“听雨客舟中”的中年时，围绕着**一个“争”字**，事业、家庭、职位高低、社会地位如何，一切都是需要争取，甚至是争斗的，世俗意义上的成功就是我们争的目的，为此我们需要一直努力，痛并快乐着，这既是责任，似乎也是理想。中年就是在不断和这个世界斗争妥协的过程。

“听雨僧庐下”的老年时，最后剩**一个“得”字**，想得更多的是别人对自己的评价，别人会如何评价我的一生，我一生做了些什么，错了什么，还剩下什么，而年少时的情感、中年时的锐气，再去审视，仿佛都没那么重要了。

你在读这首词时，有没有看到自己呢？

说说我自己，我今年三十五岁，算得上人到中年了。蒋捷的这首《虞美人·听雨》我很小的时候就能背诵，但此时的我，从这面镜子中，看到的东西绝对和小时候看到的完全不一样。

现在再读这首词，我想到的是自己在飞机上、在高铁上，为了工作去奔波，为了做成自己的事业而一直在路上，虽然窗外没有雨点，也没有断雁叫西风，但我却有着诗人坐在客舟中的心境。

在诗词中找到自己的影子，就是我们读诗意的第三个方法。

当你从诗词这面镜子中看到自己的时候，你就找到了读懂诗意的目的：**从诗词中找到精神上的共鸣。**

这不仅仅是一种享受，也是一次洗礼。

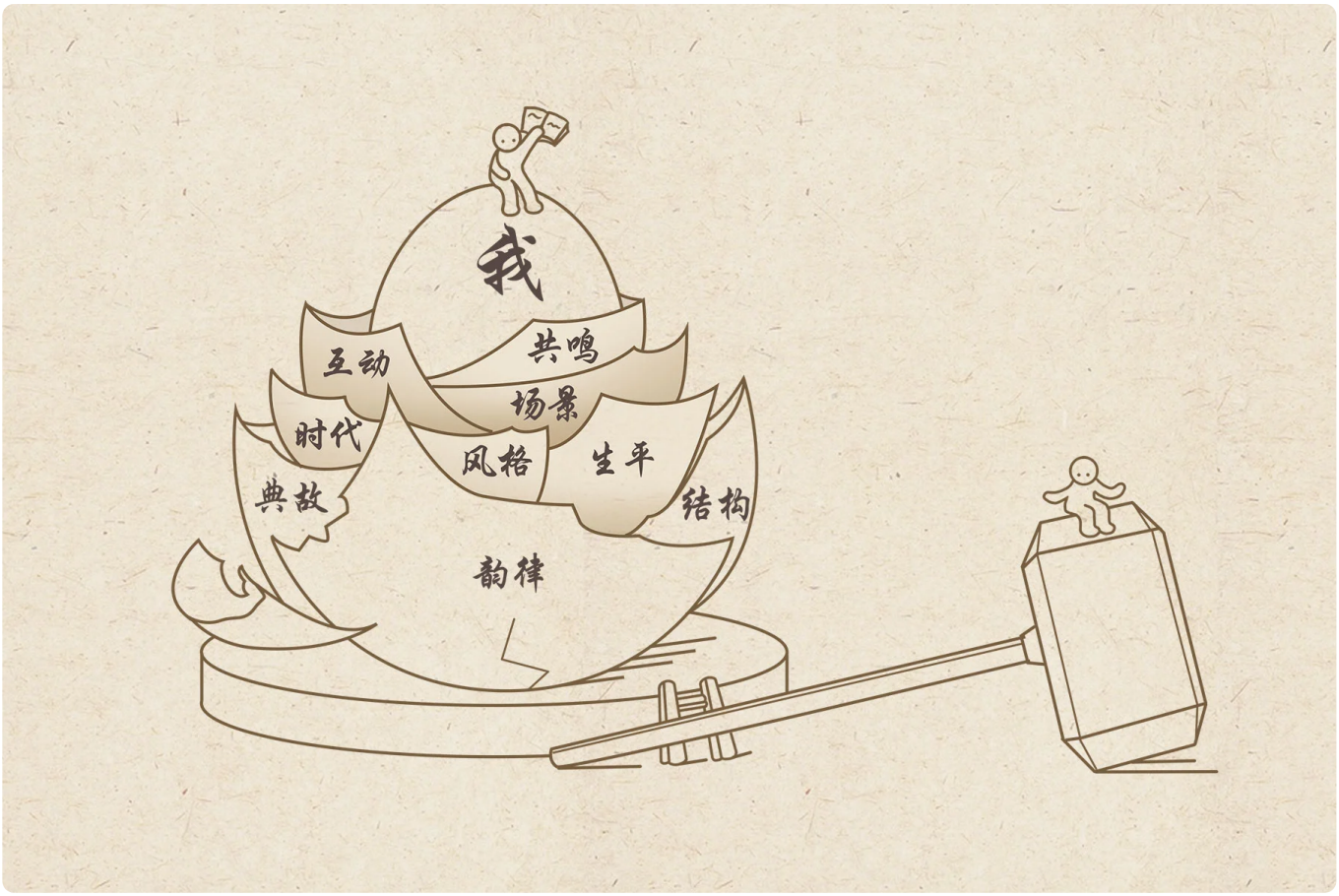
如果你已经从一首诗词中看到了自己，未来当你再遇到同样的情况时，这首词中的句子会一下子出现在你脑中。诗就成为你日常表达的一种方式了。

达到这种状态，诗词的背诵根本就不是一个问题。此时，我认为你可以算得上，真正读懂了这首诗。

天博说

我们今天聊了诗意，就是读到诗时你的一种感发。

在读诗句、读诗人之后，我们讲解了**三步读诗法**的最后一步，就要去揣摩诗意。读诗意总共有三种方法，**进入诗词中的场景**、**和诗词中的人物互动**、**从诗词中找到自己的影子**。



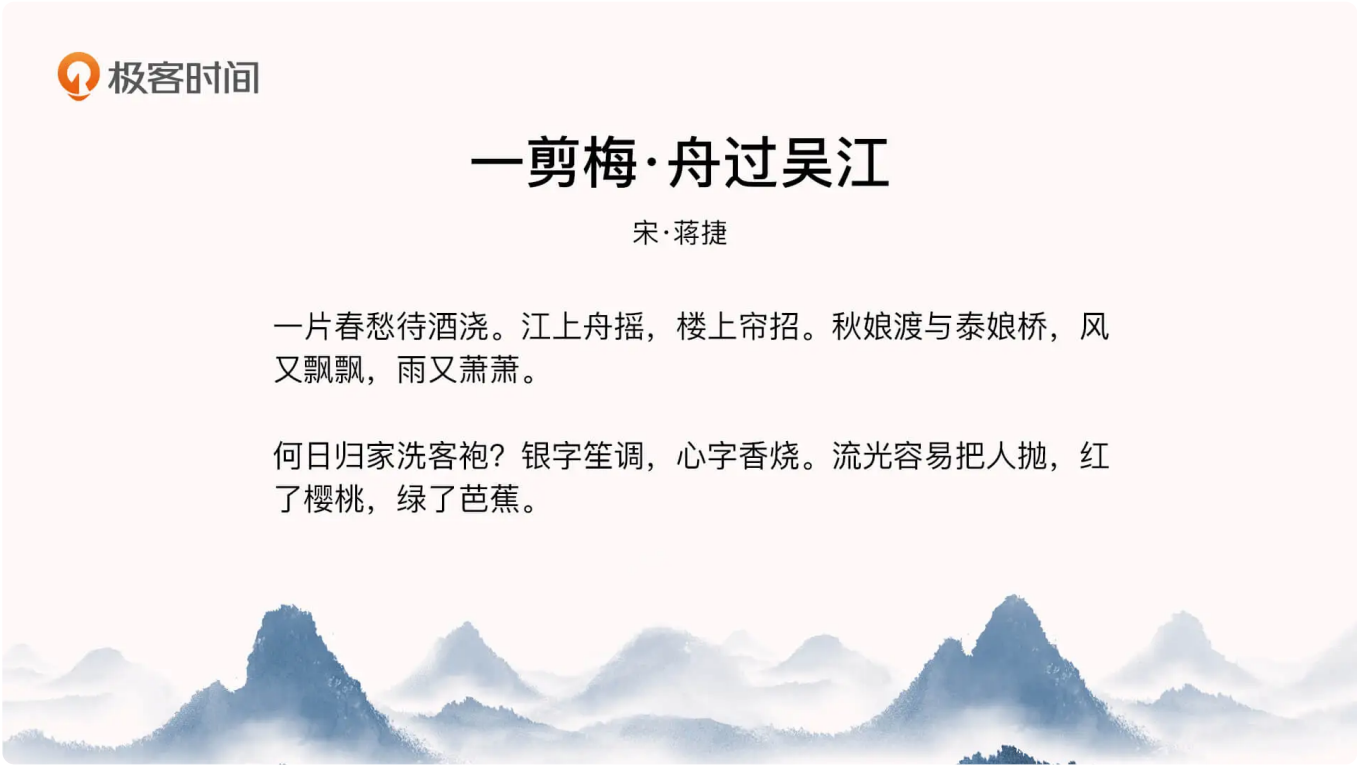
同时我们今天也着重分析了蒋捷的《虞美人·听雨》，从歌楼上到客舟中，再到僧庐下，我读出了“情”、“争”、“得”，你也可能会读出少年的敏感自怜，中年的离愁飘散，晚年的无奈释然，这都是可以的。读诗意，没有标准答案。

剥开了诗词的最后一层壳之后，我们惊讶地发现，诗的中心原来是我们自己，我们读诗词，也是探索自己的生命的过程。

懂了诗意，我们在读诗时会非常享受，非常陶醉，可以得到一种精神上的洗礼，有一次回味无穷的体验。

煮酒论诗

蒋捷有两首公认较为出色的词作，一首就是咱们前面分析的《虞美人·听雨》，而另一首就是《一剪梅·舟过吴江》：



读了这首词，你想问诗中人什么问题呢？又看到了怎样的自己呢？欢迎你在评论区和我分享。

如果你也喜欢《虞美人·听雨》这首词，欢迎你分享给自己的朋友，我们下节课见！

分享给需要的人，Ta订阅后你可得 20 元现金奖励

赞 2 提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇
下一篇 04 | 元白友情：什么样的人才算得上知己？

精选留言 (6)

写留言

小火车不喜欢阴天
2021-06-25

“少年听雨歌楼上”我羞耻的少年时代用这句诗写过一个小说，讲阁楼上有个少年的鬼魂夜夜听雨。
言归正传，我觉得这句，和辛弃疾的“少年不识愁滋味，爱上层楼”有异曲同工之妙。
再再再言归正传，我想问诗人：你想回家是在想谁呢？是想老婆还是想家里安逸的氛围呢？...

展开

作者回复: 你好小火车。
蒋捷和辛弃疾的词确实有异曲同工之处，都是一个过来人对于自己之前心态的回顾，我们想想曾经的自己，也都会发出各种各样的感慨吧。
我觉得，诗句和诗人的解读确实有标准解释，但诗意的解读有时候是没有标准答案的，就像给我们每个人一面镜子，看到的自己也不尽相同。
如果当你读到思乡之情的时候，说明这种情感能引起你的共鸣，独自在外奋斗，确实少了一份家乡的亲情，但同时也多了一份追求理想的成就，在我们无法实现同时身处两地的情况下，诗词不失为一个好的媒介，让我们能体会不同的感情和精神。
另外，我很期待你的小说😁。

4

散步的阿涅丝
2021-06-25

今天这两首词里都有雨呀，古诗词中的雨，意境都很美，而且往往会和其他意象结合。我很喜欢《一剪梅 舟过吴江》里的烟雨凄迷，也喜欢“丁香空结雨中愁”的哀婉柔美。在这里cue一下小火车同学，你为什么不喜欢阴天？（狗头）

作者回复: 你好，阴天是个很容易让人产生感慨的天气，如果是绵绵细雨，杏花烟雨江南，淡淡的哀愁，文艺的调调十足。好比“沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。”细雨之中，还是有一份自由与惬意的。
但是若是像北京昨晚的狂风大雨，还打不到车，心情估计就不会那么恬淡了，如此看来，一蓑烟雨任平生的苏轼真是豁达😁

1 2

破绽
2021-06-25

划重点：进入诗词的场景，与诗中人物互动，在诗中找到自己的影子。

现在想想，自己喜欢哪个诗人，大概是因为和他的诗有太多的感同身受吧

作者回复: 谢谢课代表同学😁

2

Lingyun 民
2021-06-26

结尾的诗，我想到的是25岁，一事无成，没有时间回家，也不敢回家，漫漫长夜只能举杯消愁愁更愁

作者回复: 人生总有些瞬间会让人觉得沮丧，也会产生对自己的质疑，我们可以通过诗词去感受孤独与失落，但同样也可通过诗词去获得前进的动力与生活的力量。

1

进化菌 神
2021-06-25

汉乐府的《江南》这首诗确实让人有点摸不着头脑，可能小时候还窃喜过背诵变简单了呢~

经过老师对场景的描述，感觉确实看到了很多不一样的地方，一幅幅活跃的生活画卷跃然纸上。有时候在想，那得是经历多少事情才会读懂诗中的意境，并能结合自己的情感，与诗人畅谈。...

展开

作者回复: 你好，确实像你说的一样，现代科技的发达让我们可以节约很多路上的时间，让我们的生活越来越便利了，同时快节奏的生活也让我们静下来思考的时间变少了，这不见得是件坏事，但能从古诗词里静静地去品味流逝的时光，想樱桃又红了，芭蕉又绿了，也算得上是一种精神上的享受呀

1

虹炎

2021-06-30

这里老师对《江南》解读我觉得有误，荷叶不会长得比人高，所以采莲的人应该是看得见彼此的。

作者回复: 你好，非常感谢你的见解。

我对于这里的理解参考了很多老师对这首诗的解读，我确实没见证过江南采莲的情景，不过古时候《西洲曲》里也描写过“采莲南塘秋，莲花过人头。”我觉得荷花比人高或者是达到能遮挡人视线的程度应该是可能出现的，再加上采莲人是在船上，采莲的时候很多情况下还要弯下腰去，所以应该会出现彼此看不见的现象。

当然了，我们如今这样解读未必会还原真实情况，或者说哪怕是彼此能看见，但是肯定大家也只能看到自己身边是不是有鱼，采莲人对于“哪儿有鱼”这个话题的交流，应该也会存在。

以上也是我个人的理解哈😊